

ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ

© Го Шаоин, 2021

УДК 785

DOI: 10.24412/2308-1031-2021-4-127-136

МУЗЫКАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ ПАУЛЯ НАТОРПА

Го Шаоин¹

¹ Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 191186, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена творчеству совершенно незнакомого российскому музыковедению (искусствознанию) немецкого философа и композитора Пауля Наторпа. Сочетание в одном лице философа и музыканта – явление довольно редкое. Из немногочисленных примеров (Ф. Ницше, А. Скрябин) можно сделать вывод о том, что один вид деятельности неизбежно преобладает над другим, а потому достижения в одной области оказываются более весомыми, нежели в другой. Тем не менее, влияние одной сферы на другую заметно и накладывает отпечаток на характер идей и творческих замыслов. На примере нескольких камерно-инструментальных сочинений композитора, ставших известными благодаря энтузиазму архивистов Общества любителей музыки в Вене, сделана попытка представить особенности творческого почерка композитора «второго ряда», интересного тем, что он был также главой нового философского течения в Германии начала XX в. Основную часть творческого наследия Пауля Наторпа составляют камерные произведения, в том числе около 100 художественных песен, некоторые из них сгруппированы в циклы, разнообразные камерные ансамбли, большое количество разножанровых пьес для фортепиано, два хора. Рассматриваются особенности тематизма его сочинений, его связи с романтической и классической музыкальной традицией.

Ключевые слова: камерная музыка, поздний романтизм, немецкая музыка, Пауль Наторп, камерные сонаты, фортепианное трио, композитор-философ

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Го Шаоин. Музыкально-философские искания Пауля Наторпа // *Вестник музыкальной науки*. 2021. Т. 9, № 4. С. 127–136. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-4-127-136.

MUSICAL AND PHILOSOPHICAL STUDIES OF PAUL NATORP

Guo Shaoying¹

¹ A.I. Herzen Saint Petersburg State Pedagogical University, 191186, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the work of the German philosopher and composer Paul Natorp, completely unfamiliar to Russian musicology (art history). The combination of a philosopher and a musician in one person is a rather rare phenomenon. From a few examples (F. Nietzsche, A. Scriabin), it can be concluded that one type of activity inevitably prevails over another, and therefore achievements in one area are more significant than in another. Nevertheless, the influence of one sphere on another is noticeable and leaves an imprint on the nature of ideas and creative intentions. Using the example of several chamber-instrumental works of the composer, which became famous thanks to the enthusiasm of some archivists of the Society of Music Lovers in Vienna, an attempt was made to present the peculiarities of the

composer's creative handwriting of the "second row", interesting in that he was also the head of a new philosophical movement in Germany at the beginning of the 20th century. The main part of Paul Natorp's creative heritage is made up of chamber works, including about 100 art songs, some of which are grouped into cycles, various chamber ensembles, a large number of pieces of different genres for piano, 2 choirs. The peculiarities of the thematic of his works, its connection with the romantic and classical musical tradition are considered.

Keywords: chamber music, late romanticism, German music, Paul Natorp, chamber sonatas, piano trio, composer-philosopher

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation: Guo Shaoying (2021), "Musical and philosophical studies of Paul Natorp", *Journal of Musical Science*, vol. 9, no. 4, pp. 127–136. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-4-127-136.

Немецкий философ и композитор Пауль Наторп (Paul Natorp, 1854–1924) одновременно с изучением «*Kritik der reinen Vernunft*» («Критики чистого разума») И. Канта в университете с увлечением играл вагнеровского «Зигфрида». В дальнейшем он выступил как один из основателей неокантианства и проекта социальной педагогики, совмещая теоретическую философию с сочинением музыкальных произведений. В философских трудах Наторп затрагивает вопросы общей философии культуры, высказывается о музыке И.С. Баха, Л. ван Бетховена и Р. Вагнера, о близости их к философии, и о том, что музыка буквально очаровала его еще в юности, и с тех пор музыка и сочинение сопровождали признанного ученого на протяжении всей его жизни¹.

Пауль Наторп оставил богатое творческое наследие. Его основную часть составляют камерные произведения, в том числе около 100 художественных песен, некоторые из них сгруппированы в циклы, разнообразные камерные ансамбли, большое количество разножанровых пьес для фортепиано, два хора². Однако, как это часто происходило в истории музыки, несмотря на явное мастерство и художественные достоинства, его произведения ока-

зались в тени произведений более известных современников-новаторов. Тем не менее, изучение творчества композиторов, подобных Паулю Наторпу, весьма важно для воссоздания полной картины музыкально-исторического развития.

В период, когда происходило становление творческого почерка Наторпа, параллельно существовало несколько стилистических направлений, среди которых важное место занимал поздний романтизм, находивший своих приверженцев и не считающийся устаревшим. Творчество Наторпа принадлежит именно к этой ветви австро-немецкой традиции. Композитор сохранял ей верность вплоть до конца своей жизни, неоднократно говорил о своем восхищении Иоганнесом Брамсом. Однако сам мастер советовал Наторпу отказаться от музыкальной карьеры³.

«Пауль Наторп тогда сконцентрировался на философии, – сообщает Штольценберг, – но его страсть к музыке не отпускала философа до последних лет его жизни» (цит. по: (Bertz С., 2015)). Действительно, многое в творчестве Наторпа связывает его с немецким классиком. Но не только с ним. Цель настоящей статьи – выявление личных художественных достижений Наторпа в области камерно-инструменталь-

ной музыки в контексте немецкого романтизма конца XIX – начала XX в. На примере камерных ансамблей Наторпа мы попытаемся установить связи его творчества с традициями австро-немецкого искусства и с ведущими тенденциями эпохи.

Несмотря на то что композитор заявлял о своей верности И. Брамсу, Р. Вагнеру и другим представителям немецкого романтизма, музыкальные произведения Пауля Наторпа отличаются своеобразием. Он уверенно следовал сложившимся традициям сочинения камерной музыки. В этом видится глубокая закономерность, свойственная многим немецким композиторам-романтикам.

Формирование музыкального мышления Пауля Наторпа происходило под мощным воздействием его философских занятий, его приверженности теории познания как закономерной системы фактов науки, искусства или религии. Он воспринимал окружающий мир сквозь призму науки (прежде всего, естествознания). Он декларировал: «...Единство логоса, ratio, во всякой такой творческой работе культуры» (Наторп П., 2006, с. 124). В лекциях Наторп говорит о художественном творчестве как об «...изначальном источнике жизни в ее предельной смысловой концентрации» (2006, с. 22).

Интеллектуализм, рационализм, научность мышления Наторпа объясняют его приверженность в музыкальном творчестве к непрограммным жанрам чисто инструментальной музыки и особенно к камерным ансамблям. В ансамблях малого (соната) и большого (трио, квартет, квинтет) состава

с участием фортепиано по-разному выявляются функции участников ансамбля. Однако независимо от исполнительского состава в таких произведениях преобладает личный, субъективный характер высказывания, умственная и душевная сосредоточенность.

В период между 1885 и 1915 гг. Паулем Наторпом были написаны три фортепианных трио (1885 и недатированные), Лирические пьесы для скрипки и фортепиано (1885), Фортепианный квартет (1896), Фортепианный квинтет (1913), две сонаты для скрипки и фортепиано (1899/1900 и 1905) и Соната для виолончели и фортепиано (1917).

В камерных ансамблях Наторпа угадывается родство с музыкой Р. Шумана, Ф. Шуберта, И. Брамса и даже более ранними классиками: В.А. Моцартом и Л. ван Бетховеном. Но в его музыке эти влияния творчески переосмысливаются, чем и достигается убедительный художественный результат. Сопоставим некоторые из камерно-инструментальных циклов, написанных в разные годы, с целью выявления творческих принципов композитора.

У мелодических форм Наторпа разнообразные песенные истоки. Его мелодика отличается сдержанностью, благородством и простотой, свойственной венской классической школе. Эта соразмерность не мешает композитору добавить некоторого озорства и игривости, например, в тему Финала Виолончельной сонаты (пример 1), которая удивительно напоминает главную тему Финала симфонии Моцарта № 35 «Haffner» (пример 2).

Некоторые темы обнаруживают речитативную природу. Но это не

Пример 1. П. Наторп. Финал Сонаты для виолончели

Allegretto

Vc.

mf

P-no

mf

mf

Пример 2. В.А. Моцарт. Симфония № 35, ГП финала

Violin I

p

Violin II

p

Viola

p

Violoncello
/ Contrabajo

оперный речитатив, а скорее декламационный характер высказывания, нашедший широкое претворение в романсах и песнях Шумана и Брамса. Приведем для сравнения рельефный мелодический оборот

Пример 3. П. Наторп. Фрагмент ГП из Финала Сонаты для скрипки gis-moll

Allegretto

V-no

mf

P-no

mp

V-no

mp

из главной партии Финала Скрипичной сонаты gis-moll (пример 3), отсылающий к целой цепочке сходных и очень выразительных фраз из

Пример 4. Л. ван Бетховен. Вокальный цикл «К далекой возлюбленной», № 6

Пример 5. Р. Шуман. Фантазия C-dur, op. 17, I часть (тт. 295–297)

музыки предшественников Наторпа⁴ (пример 4, 5).

Звучание сходного мелодического фрагмента выделено его имитацией

сначала у скрипки, а затем у фортепиано.

Речитативные моменты – не редкость в музыке Наторпа. Таким лако-

Пример 6. П. Наторп. I часть Трио e-moll

ничным строгим речитативом открывается I часть Трио e-moll (пример 6).

Мелодика Наторпа часто напоминает наивные детские песенки, наподобие тех, что собраны в различные сборники «Sang und Klang». Такова тема трио из III части Трио e-moll, однако композитор с помощью гармонии и изысканной фактуры добивается впечатления величавой простоты, как в Andante Скрипичной сонаты (пример 7) или в финале Виолончельной сонаты. Песенная мелодика с некоторым оттенком танцевально-

сти пронизывает трио в Presto Виолончельной сонаты (пример 8).

Некоторые темы медленных частей явно имеют хоральную природу, например, тема Andante из Трио e-moll, излагающаяся в строгой фактуре, в единстве мелодии и гармонии с едва намеченным ритмом сарабанды (пример 9).

Тема вариаций в Andante Виолончельной сонаты D-dur (пример 10) своей ясностью и четкими кадансами заставляет вспомнить медленные части некоторых сонат Бетховена. Умерен-

Пример 7. П. Наторп. Andante из Сонаты для скрипки

Andante

V-no *mf*

P-no *mp*

Пример 8. П. Наторп. Presto из Сонаты для виолончели

Allegretto

Vc.

P-no

Пример 9. П. Наторп. Andante из Трио e-moll

Andante

V-no *mp*

P-no *mp*

Пример 10. П. Наторп. Andante из Сонаты для виолончели D-dur

Andante

Vc. *mf* *tr*

P-no *mp*

Пример 11. П. Наторп. Allegretto из Сонаты для скрипки

Пример 12. П. Наторп. Основная тема III части Сонаты для виолончели

ное использование украшений в виде коротких трелей, форшлагов за счет главной ноты и мордентов указывает и на более отдаленные переключки с импровизационной мелодикой И.С. Баха. Такого рода тематизм в равной степени свойствен и музыке Ф. Шуберта, и музыке И. Брамса. Нередко он окрашен в меланхолические тона.

Ряд тем, чаще всего представленных в скерцо, наследует шумановско-брамсовский мозаичный тематизм. Ярким примером может служить основная тема Allegretto Скрипичной сонаты, причудливая и оригинальная, полная неожиданных динамических всплесков и кипучей энергии (пример 11).

Столь же взрывчатая и динамичная по характеру основная тема III части Виолончельной сонаты

(пример 12) и тема Скерцо из Трио. Характерные синкопы, полиритмические сочетания партии фортепиано и скрипки, акцентная игра, включение пауз в игру мотивов, сочетание двухдольности с триольным движением – все это в высшей степени характерно как для Шумана, так и для Брамса. Эти качества свойственны также и ритмической организации мелодики Наторпа.

В финалах Наторп следует сложившейся традиции продолжать развитие основных мыслей, часто поворачивая динамический процесс в новое русло. Для тематизма заключительных частей характерно использование лаконичных, четко оформленных тем, иногда жанровой природы, как в уже упоминавшемся финале Виолончельной сонаты. Отметим, что простота тематизма

Пример 13. П. Наторп. Финал из Сонаты для виолончели

не мешает Наторпу искусно использовать полифоническую разработку тем, хотя и несложную. В финале сонаты он включает речитатив виолончели, интонационная природа которого обнаруживается в популярной романсовой лирике того времени (пример 13).

В использовании подобных бытовых жанров видится тенденция эпохи, ведущая к творчеству Густава Малера, завершившего длительный путь развития австро-немецкого инструментального искусства в жанре симфонии. Камерно-инструментальная ветвь этого искусства отмечена сходными чертами в творчестве Брамса (Вальсы, ор. 39, Венгерские танцы, Квintет G-dur, ор. 111, Скрипичная соната, ор. 100 и др.).

Принципы мелодического развития Наторпа сочетают мотивную вариантность с элементами симфонического развития: тональным движением, дроблением, секвенцированием. При этом довольно часто возникают явные параллели с музыкой Брамса, хотя композитор и не копирует почерк мастера, а достигает собственных форм выражения. Ярким примером этого, в частности, является очень запоминающаяся мелодическая структура главной темы II части Скрипичной сонаты,

которая разворачивается в мотивационном развитии в широком диапазоне по типу бесконечной мелодии Вагнера. Основным средством создания напряженности развития является сочетание статичного баса (органый пункт) и постоянно меняющейся диссонантной гармонии, а также энгармонические модуляции в связующих построениях. Все это передает растущее напряжение романтической страсти с предельной выразительностью.

Суммируя наблюдения над музыкой Пауля Наторпа, можно сказать, что композитор в своем позднем романтическом стиле достиг поразительно высокого художественного уровня. Его произведения полны искренних эмоций и идей, достойных внимания. По утверждению Ю. Штольценберга, «музыкальные произведения Наторпа – это поразительные результаты синтеза композиционного самовоспитания с высокоразвитым уровнем артистизма» (Stolzenberg Ju., 2015). В его произведениях эмоциональная искренность, яркая выразительность сочетаются с подчеркнутым рационализмом, с бережным стремлением сохранить то лучшее и ценное, чего достигла немецкая камерно-инструментальная музыка.

Как показала история, путь новаторства и путь охранительства преследуют сходные цели. Всякое новаторство когда-нибудь становится традицией, а в любом стремлении следовать традициям всегда есть нечто новое, ибо, как гласит философская истина, «нельзя два раза войти в одну и ту же воду».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее по данному вопросу см.: (Го Шаоин, 2020).

² Назовем лишь некоторые музыкальные произведения философа: *Sonate für Violine und Klavier fis-moll* (I. Largo-Allegro non troppo, ma appassionato. II. Molto adagio ed espressivo. III. (Attacca) Allegretto. IV. Allegro ma non troppo); *Sonate für Violoncello und Klavier D-dur* (I. Allegro. II. Andante. III. Presto. IV. Allegro vivace); *Zwei Phantasiestücke für Pianoforte* (Nr. 1 [a-moll] Ziemlich langsam. Nr. 2 [h-moll] Etwas leidenschaftlich); *Präludium und Fuge No. 1 e-moll* (Präludium: Largo maestoso. Fuge: Andante); *Präludium und Fuge No. 2 D-dur* (Präludium: Allegretto. Fuge: Allegro

ma non troppo); *Präludium und Fuge No. 3 Es-dur* (Präludium: Un poco sostenuto. Fuge: Andante risoluto e maestoso); *Trio e-moll für Violine, Violoncello und Pianoforte* (Largo assai-Allegro agitato ma non presto. Andante. Allegretto) (Stolzenberg Ju., 2015).

³ Ранее неизвестное письмо Иоганнеса Брамса было неожиданно найдено в личном владении внучки Наторпа. Трогательный ответ молодого композитора хранится в архиве Брамса в Вене вместе с двумя фортепианными пьесами почитателя маэстро (Stolzenberg Ju., 2015).

⁴ На цитату Бетховена в Фантазии Шумана указано в диссертации Ю.Г. Чернявской (2017, с. 103).

ЛИТЕРАТУРА

Го Шаоин. Музыкальное творчество композиторов-философов: К постановке проблемы // *Ad rupturam*. У разрыва: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Вчера, сегодня, завтра» (г. Краснодар, 4–6 марта 2020 г.). Краснодар: Изд-во Магарин О.Г., 2020. С. 94–99.

Наторп П. Избранные работы / сост. В.А. Куренной. М.: Территория будущего, 2006. 384 с. (Университет. б-ка Александра Погорельского).

Чернявская Ю.Г. Фантазийные сочинения Роберта Шумана: К истории и теории жанра фантазии: Дис. ... канд. искусствоведения. М., 2017. 206 с.

Bertz C. Paul Natorp – der Philosoph als Komponist. 2015. 03 сент. URL: <https://www2.campus-halensis.de/artikel/paul-natorp-der-philosoph-als-komponist/> (дата обращения: 02.01.2021).

Stolzenberg Ju., Vitus F. Romantic passion and motivic consistency – Paul Natorp as a composer: Аннотация к Audio CD «Natorp, Paul – Der Philosoph als Komponist». Veröffentlichung: Querstand, 2015.

REFERENCES

Bertz, C. (2015), Paul Natorp – der Philosoph als Komponist, 03 September, Available at: <https://www2.campus-halensis.de/artikel/paul-natorp-der-philosoph-als-komponist/> (Accessed 02 January 2021).

Chernyavskaya, Yu.G. (2017), *Fantaziinye sochineniya Roberta Shumana: K istorii i teorii zhanra fantazii* [Robert Schumann's fantasy works: Towards the history and theory of the fantasy genre], Cand. Sc. Thesis, Moscow, 206 p. (in Russ.)

Guo Shaoying (2020), “Musical creativity of composers-philosophers: Towards the formulation of the problem”, *Ad rupturam*. U razryva [Ad rupturam. At the gap], Izdvo Magarin O.G., Krasnodar, pp. 94–99. (in Russ.)

Natorp, P. (2006), *Izbrannye raboty* [Selected works], in V.A. Kurenaya (comp.), *Territoriya budushchego*, Moscow, 384 p. (in Russ.)

Stolzenberg, Ju., Vitus, F. (2015), Romantic passion and motivic consistency – Paul Natorp as a composer: annotation to Audio CD «Natorp, Paul – Der Philosoph als Komponist», Veröffentlichung: Querstand. (in Germ.)

Сведения об авторе

Го Шаоин, аспирант кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Санкт-Петербургского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Author information

Guo Shaoying, post-graduate student of the Department of Music Education and Education of the Institute of Music, Theater and Choreography A.I. Herzen Saint Petersburg State Pedagogical University

Поступила в редакцию 25.10.2021

После доработки 17.11.2021

Принята к публикации 22.11.2021

Received 25.10.2021

Revised 17.11.2021

Accepted for publication 22.11.2021